Белорусский Государственный Университет
Факультет социокультурных коммуникаций
Кафедра дизайна

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
дизайна
_____ А.Ю. Семенцов
29 июня 2015 года

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
социокультурных коммуникаций
_____ В.Е. Гурский
29 июня 2015 года

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН»

Для специальности:
1-19 01 01 «Дизайн (коммуникативный)»

Составитель: доцент Н.Ю. Фролова

Рецензент: кандидат философских наук, доцент О.В. Чернышев

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета
протокол № 12 от 29.06.2015 г.

СОСТАВ ЭУМК

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 3
1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 3
1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 4
II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 8
1.2 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 8
II. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 22
2.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 22
2.2 КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (КСР)..... 23
III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 30
3.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ..... 30
3.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ..... 31
IV. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..... ЗЗ
V. ГЛОСАРИЙ.....35
V. ПРИЛОЖЕНИЯ.....43

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

1. Объемно-пространственная композиция
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Sotnikov.pdf
2. Основы композиции
http://books.ifmo.ru/file/pdf/500.pdf
3. Основы композиции
http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0995-3/part.pdf
4.Основы композиции
https://vk.com/doc-21483223_246497397
5. Основы композиции в прикладной графике
http://fotoknigi.org/photo_books/Osnovy_kompozicii_v_prikladnoj_grafike_-_Grigoryan_E.A.pdf
6. Основы композиции
www.vvsu.ru/files/70736705-86EA-4AC9-B341-EF4377BFCEF3.doc
7. Основы композиции в промышленном дизайне
http://design.bmstu.ru/ru/metodichki/Spetcialist/Osnovy%60%20kompozitcii%20v%20promy%60shlennom%20dizai%60ne.docx
8. Пропедевтика (основы композиции)
http://www.di.susu.ac.ru/lee-1.html
9. Законы композиции. Композиционный центр
http://window.edu.ru/resource/648/19648/files/metod410.pdf

1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ

ЛЕКЦИЯ 1. Композиция как учебная дисциплина. Основы построения практического курса. Цели, методы и принципы построения композиции. Формальная композиция. Композиционное чувство меры.

– Композиция как научная и практическая дисциплина. Роль и место композиции в пропедевтическом курсе.
– Композиция как произведение.
– Композиция как творческий процесс. Цели, методы, принципы и средства процесса композиционной организации.
– Формальная композиция как научная дисциплина и как профессиональное средство дизайн-деятельности. Формальная композиция как учебная дисциплина. Цели и задачи формальной композиции в учебном процессе.
Взаимосвязь формальной композиции с другими дисциплинами пропедевтического цикла. Научно-теоретическая и методологическая база формальной композиции.
– Категория меры – основополагающее понятие в организации художественного и формального образа. Количественная и качественная мера.
– Соразмерность – как процесс согласования количественной и качественной меры. Гармоничность, целостность, системность, органичность как качественные характеристики композиционной организации. Структурные элементы и системообразующие принципы в установлении композиционной меры.

ЛЕКЦИЯ 2. Формальные свойства и их материальные носители. Чувственное восприятие и логическое осмысление формальной композиции. Мера композиционной взаимообусловленности.

– Формальные свойства и их материальные носители в композиции. Точка,

линия пятно, иллюзорность создания двухмерного и трехмерного пространства.
– Средства организации формальной композиции: тон, цвет, конфигурация,
масса, фактура, размерность, положение в пространстве, направленность
ориентации, степень сложности.
– Понятия: силовые линии и силовое поле, направленность и характер
активности, двухмерное и иллюзорное трехмерное пространство.
– Чувственное и логическое в формальной композицией. Специфика
художественно-образных средств формальной организации в композиции.
– Сюжетная, монтажная и формальная композиции, особенности построения и
принципы организации.
– Выразительность как степень выраженности сущности содержания
искусственной системы. Выразительность как способ активизации

чувственного восприятия. Методы и средства композиционной выразительности. Определение меры композиционной выразительности

ЛЕКЦИЯ 3. Категории формальной композиции (организации). Средства гармонизации формальной композиции.

– Категории формальной композиции как базовые принципы визуальной организации.
– Композиционная целостность, соподчиненность, взаимозависимость элементов формальной композиции. Категории главного, второстепенного и нейтрального и их значение в организации целостной композиционной системы. Системообразующая функция категорий главного и второстепенного в композиционной организации визуальной информации.
– Чувственная ориентация человека в пространстве и категория уравновешенности. Типы композиционной уравновешенности в системе пространственного построения. Методы и средства обеспечения композиционной уравновешенности.
– Принципы гармонизации внешних и внутренних отношений элементов в композиции.
– Симметрия, и асимметрия – средства пространственной организации в формальной композиции. Симметрия и асимметрия – характеристика положения элементов относительно оси координат. Композиционная активность элементов, ее зависимость от вида симметрии и асимметрии.
– Формальная выразительность статики и динамики в композиции. Формальные схемы статичности и динамичности в композиции. Принцип динамизма – как реакция зрительного аппарата на зрительное впечатление. Схемы придания динамизма в художественных произведениях. Метр и ритм как средства активности пространственных отношений элементов композиции. Типы ритмических построений.

– Разменные отношения между частями и целым: пропорции, модуль, масштаб.

ЛЕКЦИЯ 4. Композиционные принципы.

– Принцип целесообразности в художественном произведении.
– Принцип единства замысла и воплощения, органичного единства содержания
и формы, соподчинения частей целому.
– Принцип равновесия – уравновешенность частей по отношению к целому.
– Принцип гармонии – как единство формы и содержания.

ЛЕКЦИЯ 5. Типы композиционной организации. Приемы композиционной организации. Понятия силовых линий и силового поля.

– Формальные и эмоциональные связи в композиции.
– Сюжетно-композиционный центр. Принципы организации и зависимость организации от различных задач художественного произведения.
– Принципы доминантной организации. Принципы построения доминантных отношений в формальной композиции. Формальная организация внутренних свойств, связей и отношений элементов композиции.
– Силовое поле и силовые линии как основа организации и целостности композиции. Согласованность силовых линий.
– Основные схемы композиционных построений в изобразительном искусстве.

ЛЕКЦИЯ 6. Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера). Масштаб.

– Контраст, нюанс, тождество как средства противопоставления различных типов активности в композиции. Внутренние и внешние различия и сходства. Принципы контрастной, нюансной и тождественной организации произведения. Место и роль контраста, нюанса и тождества в художественных практиках. Понятия стимула и резонанса.
– Пропорции как средство метрической организации элементов композиции и способ гармонизации соотношений.
– Масштаб как выразитель эмоционально-чувственных связей реальности изображаемого и его чувственного образа. Строение композиционного масштаба на типологии связей и отношений.
– Масштаб метрический как соотношение меры человека и меры предмета.

– Масштаб пространственный как визуальное выражение различных видов
пространственной активности.
– Масштаб временной как визуальное выражение отношений между типами
одного и того же класса объектов в различных стадиях существования.

ЛЕКЦИЯ 7. Плоскость и пространство. Перспектива.

– Пространство в художественных практиках. Восприятие пространства и
пространственный синтез. Принципы трёхмерности в изображении: заслонение,
ракурсность, слоистость, светотень.
– Перспектива как один из способов образного построения пространства.
Прямая и обратная перспектива. Тональная и воздушная перспективы.

– Способы построения перспективы. Использование перспективы в художественных практиках.

ЛЕКЦИЯ 8. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств. Стилизация.

– Понятийная и визуальная формализация свойств. Методы и средства выделения, формализации формальных свойств и возможности переноса их в художественно-образную форму. Перенос формализованных свойств как один из ведущих принципов композиционной организации.

– Трансформация как принцип композиционного и функционального изменения системы. Категория качественной меры и принцип трансформации.

Место и роль принципа трансформации в формальной композиции и практической деятельности дизайнера.

– Формальный образ как графическая или объемно-пространственная модель, выражающая объективные свойства понятийных и чувственных образов. Природа формального образа и механизмы его формирования. Понятие инвариантности формального образа.

– Специфика отношений формы и содержания в формальном образе.

Исторические и психологические факторы формирования формального образа.

Характер отношений объективного и субъективного в содержании.

– Формирование формального образа как этап визуального выражения принципов функциональной и художественно-образной организации проектируемых систем. Проектный метод формирования формального образа.

Отношение чувственного и логического в формировании формального образа.

– Стилизация как одна из форм композиционно-образной организации формальных свойств. Стилизация в системе методов и средств формальной

композиции. Методы стилизации по качественной природе (сущности),
свойству, признаку, конфигурации, структуре, элементу, функции. Смысловая и
чувственная трансформация визуальных свойств в процессе стилизации.
– Связь процесса стилизации с принципами и средствами комбинаторики и
трансформации.

**ЛЕКЦИЯ 9. Принципы и средства формально-композиционной
организации знаково-информационных систем.**

– Знаково-информационные системы и специфика их формально-образной
организации. Условия функционирования знаково-информационных систем
как основы визуальных коммуникаций. Классификация знаково-информационных систем.
– Формально-образная организация индексных систем. Особенности

отношения в индексных знаковых системах, принцип конвенции. Формальные характеристики индексных знаковых систем, основные требования и принципы их формирования. Область применения знаков индексов.
– Иконические знаки и принципы их формально-образной организации. Функции иконических знаков и степень их формализации. Область применения иконических знаков. Профессиональные методы и средства формирования иконических знаков. Исторические и психологические факторы визуального восприятия иконических знаковых систем.
– Принципы формирования знаков-символов. Исторические и психологические особенности функционирования знаков символов. Знаки-символы и уровни формализации социально значимой информации.
– Комплексные знаково-информационные системы и особенности коммуникативных процессов. Комплексные знаковые системы и уровни потребителей информации. Художественно- образные средства и проектные методы формирования комплексных знаковых систем.

ЛЕКЦИЯ 10. Цвет в композиции. Цветовые системы. Символика цвета.

– Физиологическое воздействие цвета на человека.
– Физические ассоциации: весовые, фактурные, пространственные, температурные.
– Эмоциональные ассоциации цветов. Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают.
– Цветовые системы: черный-белый, черный-белый- красный, монохромия, полярные цвета, трехцветия, многоцветия, цветовые ряды и цветовые круги.
– Характеристики цвета: тон, светлота, яркость, насыщенность.
– Символика цвета: особенности восприятия цвета в различных культурах и в различные исторические эпохи.

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Задание 1. Мера формально-композиционной взаимообусловленности «элемент-пространство»

Методическая цель

Изучение и практическое освоение категории качественной меры на основе
содержательном материале трех видов художественно-композиционной
организации произведения - сюжетном, монтажном и формальном.

Задачи

Приобретение навыков построения формальной композиции в соответствии
с требованиями визуальной целостности, художественной выразительности и
эстетической ценности.

Содержание, состав и общие требования работы

Необходимо создать три произведения, которые будут характеризоваться
тремя принципиально различными отношениями меду элементами и пространством композиции:

- доминантность элемента;
- доминантность пространства;
- органическое единство отношений элементов и пространства.

Работы выполняются в технике черно-белой графики (тушь, перо, кисть) на
белой бумаге произвольного формата. Выбор средств композиционной
организации должен быть обусловлен исходя из необходимости обеспечения
максимального различия выразительных средств. Процесс построения
композиций должен быть обусловлен сознательным управлением силовых
линий и интенсивностью силовых полей. Необходимо строить композиции на
тонких изменениях качественных т количественных характеристиках элементов, их активности, положения и выразительности.

Приложение №1

**Задание 2. Организация доминантных отношений формальных
элементов композиции**

Методическая цель

Изучение законов доминанты в композиции и практическое освоение
принципов композиционной организации двухмерного пространства на основе
изменения отношения главного и второстепенного в композиции.

Задачи

Приобретение навыков построения формальной композиции в соответствии
с требованиями визуальной целостности, художественной выразительности и

эстетической ценности и освоить основной принцип активности в композиции –
принцип доминанты.

Содержание, состав и общие требования работы

Необходимо создать три композиции, в каждой из которых добиться
доминирующей композиционной роли разных элементов за счет различных
способов их формально-композиционной организации на плоскости

- доминантность большого элемента;
- доминантность малого элемента;
- доминантность зоны пространства (паузы).

На втором этапе работы, из полученных композиций не меняя
композиционного строя, выбирается одна и осуществляется смещение активной
роли доминирующего элемента на противоположный элемент за счет изменения
внутренних характеристик выбранного элемента.

Работы выполняются в технике белой аппликации на белой бумаге
произвольного формата, но во всех композициях формат единый. Композиция
выполняется с использованием пяти или семи элементов и во всех композициях
их форма, масса остаются неизменными. Выбор средств композиционной
организации должен быть обусловлен исходя из необходимости обеспечения
максимального различия выразительных средств. Процесс построения
композиций должен быть обусловлен сознательным управлением силовых
линий и интенсивностью силовых полей, а также положительного и
отрицательного пространства. В каждой композиции главный элемент должен
находиться в различных зонах пространства.

Приложение №2

Задание 3. Формально-композиционное выражение состояние человека и природы

Методическая цель

Освоение композиционных принципов и овладение художественными и образными средствами выражения свойств и состояний различных явлений действительности.

Задачи

Приобретение навыков управления степенью активности и выразительности
для передачи различных явлений. Построения формальной композиции в
соответствии с требованиями визуальной активности, художественной
выразительности и эстетической ценности и адекватного выражения состояния
состояние человека и состояния природы.

Содержание, состав и общие требования работы

Первым этапом является теоретическое осмысление темы. Затем на основе
содержательного анализа различных состояний человека и природы выявить
наиболее существенные и значимые для образного представления качества,
свойства и характеристики для последующего художественно-образного
выражения их на плоскости. Только после проведения этого этапа работы и
систематизации ее в виде схемы (**Приложение №11**) нужно построить две
композиции, адекватно выражающие степень визуальной активности и
качественной специфики эмоционально-чувственных восприятий природы и
человека.

При выборе состояний необходимо ориентироваться на явное отличие и,
даже противоположность их. Они должны быть различны по напряженности,
динамичности, эмоциональности, пространственной активности, степени
сложности. Композиции должны быть построены в соответствии с понятием
эмоционального стимула, то есть вызывать ассоциации и интерпретироваться
как выбранное состоянием, но в то же время не иметь предметных или

сюжетных ассоциаций. Главным является точное соблюдение методической
процедуры, связанной с логическим анализом, систематизацией в виде схемы и
только после этого – созданием композиций, точно отражающее образное и
формальное решение заявленного состояния.

Две композиции выполняются в свободной графической технике (акварель,
гуашь, пастель, темпера, акрил, цветные карандаши и т.д.) на белой бумаге
произвольного формата.

После выполнения итоговой работы на бумаге к ней прилагается составленная схема с аналитическим материалом по данной работе.

Приложение №3

Задание 4. Количественная мера активности выразительных средств формальной композиции

Методическая цель

Практическое овладение средствами формальной композиции, а также приобретении навыка осознанного управлении их активностью в соответствии с характером решаемой задачи. Также целью служит освоение и использование таких понятий как «эмоциональный стимул» и «эмоциональный резонанс».

Задачи

Приобретение навыков управления степенью активности и выразительности для передачи различных состояний. Построения формальной композиции в соответствии с требованиями визуальной активности, художественной выразительности и эстетической ценности.

Содержание, состав и общие требования работы

Первым этапом является теоретическое осмысление темы. Затем на основе содержательного анализа необходимо выявить наиболее существенные и значимые для образного представления качества, свойства и характеристики для последующего художественно-образного выражения их на плоскости. Для выполнения этой работы разрешается пользоваться любыми средствами формальной композиции.

Только после проведения этого этапа работы и систематизации ее в виде схемы можно построить три композиции, адекватно выражающие степень

визуальной активности.

Затем на основе содержательного анализа, опираясь на понятие «эмоциональный стимул» нужно построить три композиции, создающие эффект

- максимально возможной активности (контраст)
- умеренной усредненной активности (тождество)
- минимальной активности (нюанс)

их воздействия на эмоционально-чувственное восприятие человека.

На втором этапе работы требуется снова провести содержательный анализ существенных и значимых для образного представления качеств, свойств и характеристик для последующего художественно-образного выражения их на плоскости. Затем на основе содержательного анализа, опираясь на понятие «эмоциональный резонанс» нужно построить три композиции, создающие эффект

- максимально полного представления всех средств формальной композиции для выражения возможной активности (контраст)
- представление всех форм композиционной выразительности для выражения умеренной усредненной активности (тождество)
- представление всех форм композиционной выразительности для выражения минимальной активности (нюанс)

их воздействия на эмоционально-чувственное восприятие человека.

Характер активности отношений композиции задаются категориями контраста, тождества и нюанса. Все работы должны быть различны по построению, активности, степени сложности должны быть различны по напряженности, динамичности, эмоциональности, пространственной активности. Композиции должны быть построены в соответствии с условиями формальной композиции то есть не вызывать ассоциации и не иметь предметных или сюжетных ассоциаций. Главным является точное соблюдение методической процедуры, связанной с логическим анализом, систематизацией в виде схемы и только после этого – созданием композиций.

Шесть композиции выполняются в цвете, в смешанной технике исполнения

(акварель, гуашь, пастель, темпера, акрил, цветные карандаши, фломастеры и
т.д.) на белой бумаге произвольного формата.

После выполнения итоговой работы на бумаге к ней прилагается составленная схема с аналитическим материалом по данной работе.

Приложение № 4

**Задание 5. Метрический, пространственный и временной масштаб в
его формально-композиционном выражении**

Методическая цель

Изучение и практическая проработка категории композиционного масштаба
как важнейшего принципа формальной композиции. Также целью служит
освоение и использование совокупности принципов формально-образного
выражения различных типов метрических, пространственных и временных
отношений в предметном содержании композиционного произведения.

Задачи

Приобретение навыков управления степенью активности и выразительности
для метрических, пространственных и временных отношений в предметном
содержании композиционного произведения. Построения формальной
композиции в соответствии с требованиями визуальной активности,
художественной выразительности и эстетической ценности.

Содержание, состав и общие требования работы

Первым этапом является построение трех композиций для формально-
образного выражения масштабных отношений метрического масштаба, которые
выполнены на основе композиционных отношений трех, пяти или семи
элементов и выражающие специфику формально-образного восприятия
метрической организации

- предметных форм
- интерьерных форм
- экстерьерных форм.

Работа выполняется в черно-белой графике в технике аппликации на
белой бумаге. Формат для трех работ является свободным, но единым в трех

композициях. Набор элементов во всех композициях неизменен. Фигуры,
используемее в композициях должны быть ясными, выразительными, различными по форме и массе.

Вторым этапом является построение трех композиций для формально-
образного выражения масштабных отношений пространственного масштаба,
которые выражают специфику художественно-образного восприятия различных
типов пространства, таких как

- замкнутое пространство

- ограниченное пространство
- неограниченное пространство.

Перед выполнением этого типа работ необходимо провести содержательный анализ темы. Затем на основе содержательного анализа необходимо выявить наиболее существенные и значимые для образного представления качества, свойства и характеристики для последующего художественно-образного выражения их на плоскости. После проведения этого этапа работы и систематизации ее в виде схемы можно построить три композиции, адекватно выражающие специфику художественно-образного восприятия трех видов пространства.

Затем выполняются три работы в свободной технике на белой бумаге.

Формат определяется свободным для трех работ. Все композиции должны адекватно выражать различное эмоционально-чувственное восприятие различных видов пространства.

Третьим этапом является построение трех композиций для формально-образного выражения масштабных отношений временного масштаба. Композиции должны выражать композиционно-стилистические закономерности развития принципов формирования материально-вещественного культуры и выполнены на основе материала содержательного анализа какой-либо материальной формы. Композиции, созданные на основе анализа изменения предметно-пространственной среды, должны адекватно отображать качественные и фактические изменения и выражать

- прошедшее время
- настоящее время

- будущее время.

Перед выполнением этого типа работ необходимо провести содержательный
анализ темы. Затем на основе содержательного анализа необходимо выявить
наиболее существенные и значимые для образного представления качества,
свойства и характеристики для последующего художественно-образного
выражения их на плоскости.

Затем выполняются три работы в графической технике (тушь, перо, кисть)
на белой бумаге. Формат определяется свободным для трех работ. Все
композиции должны адекватно выражать различное эмоционально-чувственное
восприятие различных видов времени.

После выполнения девяти работ к ним прилагаются все подготовительные
материалы (схемы, аналоги) по каждой работе.

Приложение № 5

**Задание 6. Формальный образ «техники» и «лирики» как отражения
искусственной и естественной природы**

Методическая цель

Приобретение навыков логического выделения существенных признаков из
содержательного объема общих понятий на примере двух полярных понятий
«техника» и «лирика». Практическое овладение средствами формальной
композиции, а также приобретении навыка перевода на язык формальной
композиции с его последующим воплощением с помощью художественно-
композиционных средств.

Задачи

Приобретение навыков управления возможностью художественной выразительности для передачи двух полярных понятий «техника» и «лирика».
Построения формальной композиции в соответствии с требованиями выявления
наиболее существенных свойств и признаков техники и лирики как качественных явлений действительности.

Содержание, состав и общие требования работы

На первом этапе, исходя из анализа содержания понятий «техника» и «лирика ,

как понятий, максимально точно отражающих качественную специфику двух
принципиально разных миров – мира искусственной природы и мира
естественной природы сформулировать наиболее существенные признаки и
свойства. Также необходимо выявить принципы организации и
систематизировать их в схеме (приложение №1). После этого необходимо
определить необходимые формально-композиционные и художественно-
образные средства для выражения выбранных явлений действительности.

Только после проведения этого этапа работы и систематизации ее в виде
схемы можно построить три композиции, адекватно выражающие степень
визуальной активности.

Затем на основе содержательного анализа нужно построить две композиции,
представляющие собой образное выражение наиболее существенных признаков
и свойств «техники» и «лирики» как качественных различий двух
противоположных явлений действительности.

Главным является точное соблюдение методической процедуры, связанной с
логическим анализом, систематизацией в виде схемы и только после этого –
созданием композиций. При работе над образам «техники» и необходимо
избегать изображение реальных предметов с их конструктивными и
функциональными формами организации. При работе над «лирикой » должны
присутствовать признаки материально и предметно-пространственной
ассоциативности.

Две композиции выполняются в цвете, в смешанной технике исполнения
(акварель, гуашь, пастель, темпера, акрил, цветные карандаши, фломастеры и
т.д.) на белой бумаге произвольного формата.

После выполнения итоговой работы на бумаге к ней прилагается
составленная схема с аналитическим материалом по данной работе.

Приложение № 6

**Задание 7. Построение многовариантной формальной композиции на
основе принципов конфигуративной и цвето-тональной комбинаторики**

Методическая цель

Практическое овладение принципов комбинаторной организации на основе
модульного элемента, построенного с учетом формообразующих факторов.

Задачи

Приобретение навыков создания и трансформации комбинаторного элемента
и выявление его образной и художественной выразительности путем изменений
и комбинации его соединений.

Содержание, состав и общие требования работы

На первом этапе нежно разработать один модульный элемент, который бы
позволял при различных сочетаниях и перестановках с самим собой получать
орнаментальные ритмические структуры трех типов

параллельные ряды (линейность)

ступенчатые рады (линия с поворотом)

регулярно повторяющиеся центры (розетка).

На втором этапе, на основе разработанного модульного элемента после
проверки точности комбинаторных соединений, создаются три работы в цвето-
тональной моделировке для усиления и более ясного выражения полученных
комбинаторных композиций.

При построении комбинаторного элемента необходимо стремиться к
оригинальности и гармоничности его конфигурации, не переусложняя его, так
чтобы в трех композициях явно можно было рассмотреть элемент и
проследить возможности его комбинаторности.

Три композиции выполняются в цвете, в графической технике исполнения
(акварель, гуашь, темпера, акрил, и т.д.) на белой бумаге формата 45х45 см.

Приложение № 7

**Задание 8. Стилизация объекта по собственному или заданному
свойству**

Методическая цель

Практическое овладение принципа стилизации как профессионально метода
композиционной и художественной организации искусственных систем
средствами формальной композиции, а также приобретении навыка перевода на

язык формальной композиции наиболее существенные признаки предмета с
точки зрения его культурной и смысловой значимости.

Задачи

Приобретение навыков стилизации на основе смыслового содержания
понятия «дерево», выявив его физические, морфологические свойства и
признаки. Построения формальной композиции в которой образно выразить и

подчинить все структурные элементы дерева (корни, ствол, крона, ветви)
единственному выбранному признаку.

Содержание, состав и общие требования работы

На первом этапе, исходя из анализа содержания понятия «дерево», выбрать
некое собственное свойство, которое могло быть интерпретировано с понятием
«дерево». Затем необходимо стилизовать в контексте выбранного свойства
«дерево», которое бы воплощало это свойство в полной мере, не теряя своих
конструктивных особенностей.

Вторым этапом является анализ и формирование образной структуры
графического изображения объекта под общим названием «животное». В этом
задании выбирается некое животное, как существующее, так и нет, которое
путем стилизации по заданному признаку трансформируется в образ, который
воплощает заданное свойство как смыслообразующую основу. Эта
смыслообразующая основа обуславливает строение всех элементов, связей и
отношений «животного».

В работе необходима оригинальность и содержательность наряду с
соблюдением целостности и выразительности предмета стилизации, а также
соблюдение меры обобщенности свойств и признаков композиционных
элементов графического содержания.

Две композиции выполняются в черно-белой графике (тушь, перо, кисть) на
белой бумаге формата 20х20 см.

Приложение № 8.

Задание 9. Знак иконический, знак-индекс

Методическая цель

Теоретическое и практическое освоение принципов классификации и особенностей структуры построения знаковой системы с точки зрения формально-композиционной организации. Овладение принципами и методами формально-композиционной организации графического изображения знаковых систем.

Задачи

Приобретение навыков организации знаковых систем на примере создания
«знака иконического» и «знака-индекса» как специфической формы графического воплощения смыслов и коннотаций, вложенных в данные знаки.
Проработка категории соразмерности в виде формально-художественного
выражения основных принципов визуальной организации знаково-информационных систем. Выявление и использование фундаментальных
требований к знаковым системам: автономности, различимости, запоминаемости и активности.

Содержание, состав и общие требования работы

На первом этапе необходимо создать художественно-композиционную
структуру иконического знака, выражающее доминирующее свойство объекта
прототипа (животное) и отвечающее требованиям, предъявляемым к визуальной
организации знаковой формы графического изображения.

Вторым этапом является анализ и создание художественно-композиционной
структуры знака-индекса с геометрической пластикой и знака-индекса со
скульптурной пластикой, в соответствии с требованиями визуальной организации предъявляемым к знаковым формам графического изображения.

Третьим этапом работы является создание шрифтовых композиций для трех
знаков, которые являли собой оригинальный шрифт, созданный на основе
основных образных характеристик полученных знаков и выражающий
визуальные и структурные особенности.

В работе необходимо основное внимание обратить на обеспечение соразмерности в отношении образных и логических основ при воплощении

смыслового содержания в графической форме.

Три композиции выполняются в черно-белой графике (тушь, перо, кисть) на
белой бумаге формата 20х20 см.

Приложение № 9

Задание 10. Визуально-графическое выражении физических свойств условного материала

Методическая цель

Практическое освоение знаний и умений в визуально-графическом выражении физических свойств. Обобщение и абстрагирование в выражении физических свойств условных материалов. Овладение принципами и методами формально-композиционной организации графического изображения физических свойств материально-вещественной природы.

Задачи

Приобретение навыков в визуализации физических свойств условных материалов в форме противопоставления друг с другом и наибольшего проявления свойств каждого во взаимодействии друг с другом. Композиции должны демонстрировать конкретные объемно-пространственные структуры в которых наиболее выразительно будет проявляться свойство того или иного материала и строиться на составляющей предметной формы (материал, конструкция, технология), явно демонстрируя выразительные свойства материала во взаимодействии с другим материалом. Темой взаимодействия и выражения физических свойств материала берутся противоположные по физическим характеристикам свойства

- тяжесть - легкость
- пластичность - хрупкость
- жесткость - гибкость.

В данной работе необходимо построить три композиции в виде абстрактной объемно-пространственной структуры, где взаимодействие элементов должно служить явной выразительности физических свойства условного материала.

Содержание, состав и общие требования работы

Выражение условного материала должно быть обусловлено конфигуративными, пластическими и фактурными свойствами условного материала. На каждую пару противоположных свойств, строиться композиция, объемно-пространственная структура которой, отражает принцип структурной

организации, проявляет свойства элементов композиции и воплощается в
графическом изображении.

В работе необходимо основное внимание обратить на достоверное и графически
убедительное моделирование различных материалов. Также необходимо
обратить внимание на меру соотношения всех основных составляющих
предметного содержания объемно-пластического моделирования формы,
которая обуславливается характером отношений между принципами
организации материала, конструкции и технологии.

Три композиции выполняются в черно-белой графике (тушь, перо, кисть) на
белой бумаге формата 25х25 см.

Приложение № 10

II. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

2.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие композиции
2. Композиция как произведение
3. Категории меры
4. Качественная мера
5. Количественная мера
6. Соразмерность
7. Доминантные отношения в композиции
8. Силовые линии и силовое поле
9 . Категории формальной композиции (организации).
10. Средства гармонизации формальной композиции.
11. Композиционные принципы
12. Композиционная целостность
13. Эмоциональный стимул
14. Эмоциональный резонанс
15. Масштаб. Виды масштаба
16. Метрический масштаб
17. Пространственный масштаб
18. Временной масштаб
19. Плоскость и пространство

20. Перспектива. Виды перспективы
21. Контраст
22. Нюанс

23. Тождество
24. Комбинаторика
25. Схема-матрица
26. Знак индекс
27. Знак иконический
28. Знак-символ

2.2 КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (КСР)

Самостоятельная работа студентов – это вид учебной деятельности обучающихся в процессе освоения образовательных программ высшего образования, осуществляемой самостоятельно вне аудитории (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) с использованием различных средств обучения и источников информации. Целью самостоятельной работы являются закрепление усвоенного материала, а также активизация учебно-познавательной деятельности и саморазвитие студента.
Необходимость контроля самостоятельной работы студентов заключается в выявлении степени усвояемости материала и точности следования методики студентами. Для этих задач разработаны задания для проверки успешности освоения пройденного материала и их способностью в определенной концентрированной форме продемонстрировать усвоенный материал.
Задания этого типа предполагают поиск, формулирование и реализацию идеи решения в особой формальной и обобщенной форме, что всегда выходит за пределы прошлого формализованного опыта и требует от обучаемого варьирования условий задания и усвоенной ранее учебной информации
Самостоятельные работы должны выдвигать требование анализа незнакомых обучаемым ситуаций и генерирования субъективно новой информации.

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять
главное и систематизируя полученные знания выбирать способы решения
поставленных задач. Это позволит выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки
реализации теоретических знаний.
Проверка самостоятельной работы студента проходит под руководством
преподавателя протекает в форме коротких заданий, которые студент должен
сделать за определенное время.

**Задание 1. Формально-композиционное выражение симметрии,
асимметрии, ритма**

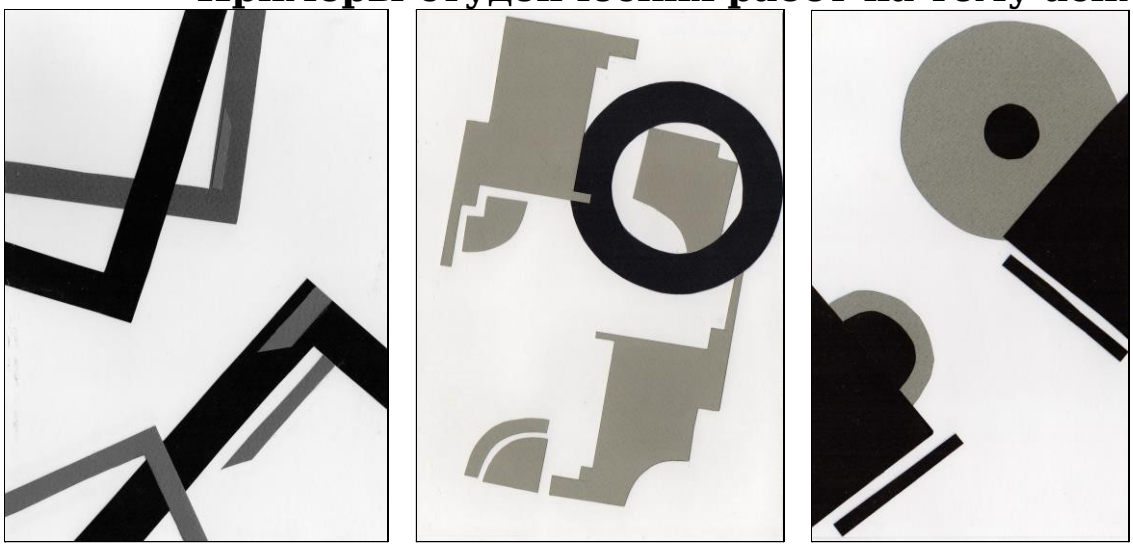
Цель задания: закрепление пройденного материала и реализация в
формально-художественной форме таких понятий композиции, как симметрия,

асимметрия и ритм.

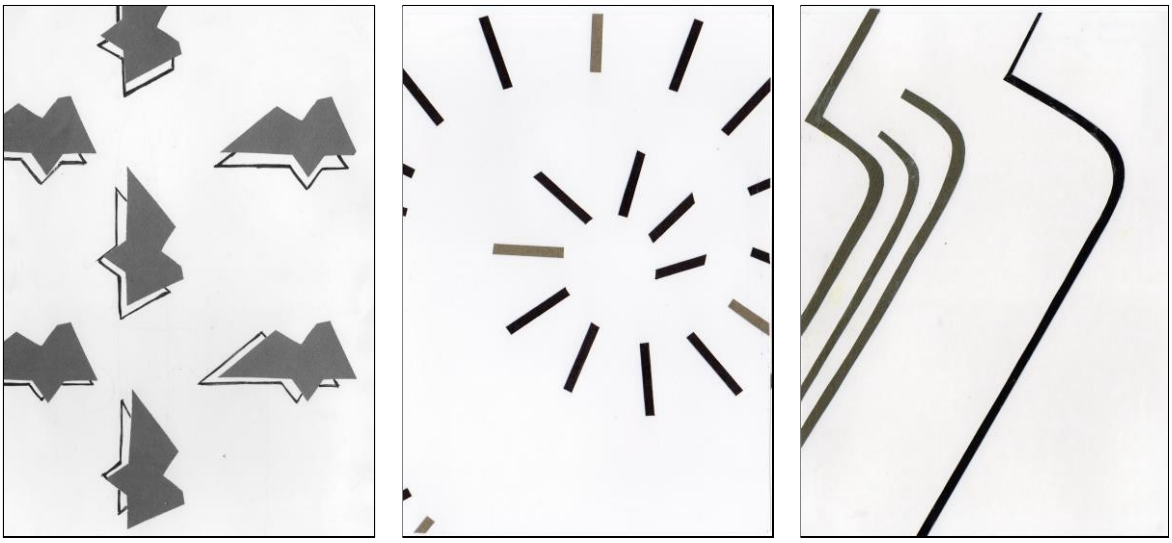
Задание выполняется в технике аппликация с использованием черной, белой
и серой бумаги на листах бумаги А5 размера.

Примеры студенческих работ на тему симметрия

Примеры студенческих работ на тему асимметрия



Примеры студенческих работ на тему ритм



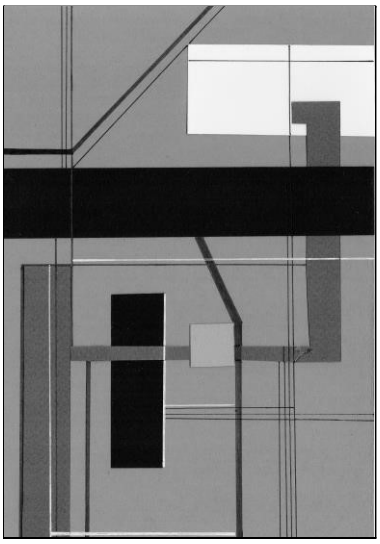
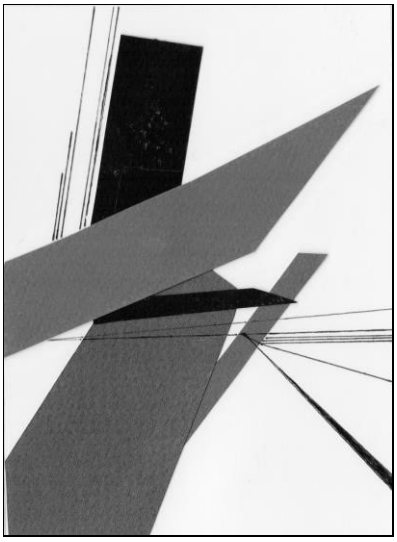
Задание 2. Формально-композиционное выражение статики и динамики

Цель задания: закрепление пройденного материала и создание двух работ
демонстрирующих основное принципы композиции – принцип динамики и
принцип статики.

Задание выполняется в технике аппликация с использованием черной, белой
и серой бумаги на листах бумаги А5 размера.

.

Примеры студенческих работ на тему «статики и динамики»

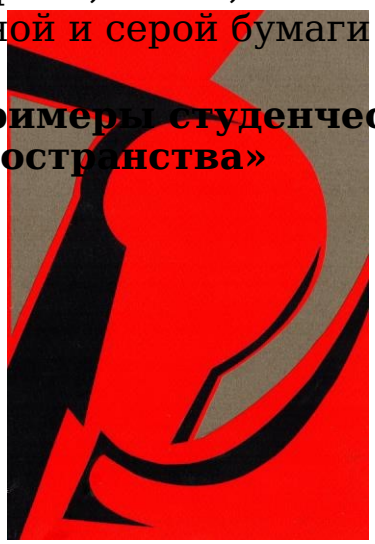



Задание 3. Формально-композиционное выражение пространственного масштаба

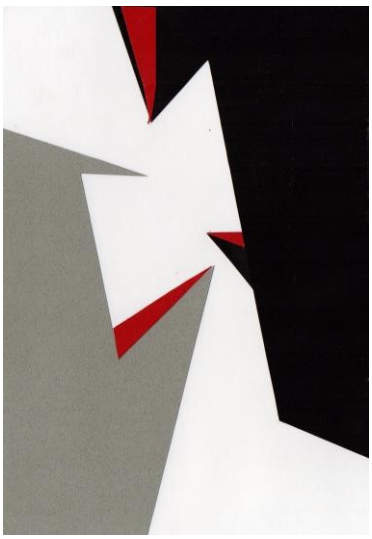
Цель задания: закрепление пройденного материала и создание трех формальных композиций демонстрирующих основной законы пространственной организации: замкнутое пространство, ограниченное пространство и неограниченное пространство.

Задание выполняется в технике аппликация с использованием черной, белой, красной и серой бумаги на листах бумаги А5 размера.

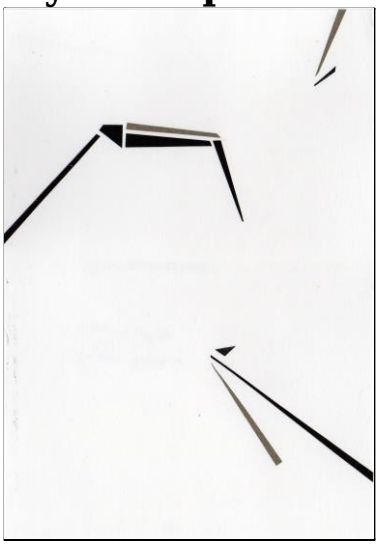
Примеры студенческих работ на тему «замкнутого пространства»



Примеры студенческих работ на тему «ограниченного пространства»



Примеры студенческих работ на тему «неограниченного пространства»

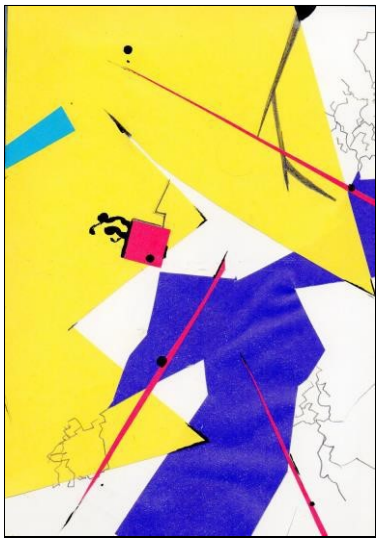


Задание 4. Формально-композиционное выражение количественной меры активности выразительных средств формальной композиции

Цель задания: закрепление пройденного материала и управление количественной мерой для создания трех формальных композиций демонстрирующих законы визуальной активности: контраста, нюанса, тождества.

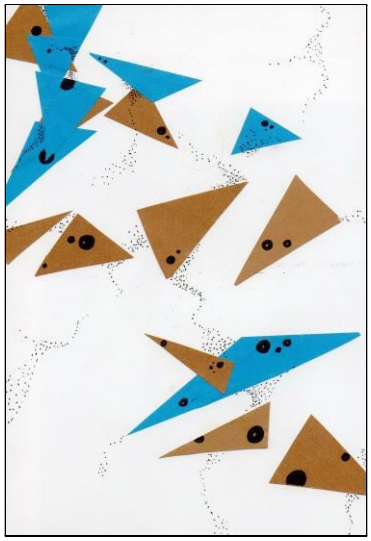
Задание выполняется в технике аппликация с использованием цветной бумаги на листах бумаги А5 размера.

Примеры студенческих работ на тему «контраст»



Примеры студенческих работ на тему «нюанс»

Примеры студенческих работ на тему «тождество»



III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ»

Цели и задачи дисциплины:

Данное пособие представляет собой методическое руководство по изучению и освоению композиционных задач в дизайнерском творчестве. Оно объединило в себе теоретический материал в области композиции и дает возможность овладеть принципами формально-композиционной организации пространства. Это пособие должно служить вспомогательным материалом для студентов I курса по предмету «Композиция», т.к. включает в себя подробное рассмотрение темы и перечень всех упражнений и заданий.

Композиция (сочинение, составление, расположение – лат.) – объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в определенной форме наиболее ярко раскрывается содержание. Композиция строится на составлении, соединении, сочетании различных частей в единое целое в соответствии с определенной идеей и формой выражения.

Наука о композиции изучает общие внутренние закономерности построения формы в искусстве и дизайне, а также конкретные средства достижения их целостности и единства с содержанием вещей.

В основе композиционных принципов лежат объективные законы природы и законы культурного развития. Первыми объясняются наше физическое бытие, ориентация в пространстве, физические и биологические потребности, а также реакции на окружающую среду. Вторые обуславливает человеческую психологию, социальное сознание и культурные традиции.
Психофизические особенности человека и социокультурная реальность во взаимодействии с объективностью природного мира, в основном, обуславливают формальные требования композиции.

Цель композиции в дизайне создание объекта, имеющего функциональную, конструктивную и эстетическую ценность, социальную и культурную значимость. Структура объекта, формируемая по законам композиции, получает такие функциональные и конструктивные особенности, которые наилучшим образом отвечают его назначению и отвечают всем культурным и социальным требованиям. Композиционный поиск в художественном проектировании направлен на придание форме свойств и качеств, которые обеспечивают объект набором потребительских качеств. В контексте искусства, композиция интерпретируется как система знаний и практика построений художественных произведений.

Целью курса является развитие интуитивных способностей студента при

ознакомлении с организационной структурой формальной композиции; умение
применить законы композиции для создания целостного, гармоничного,
уравновешенного, профессионально грамотного произведения. Каждое
художественное произведение имеет структурную организацию и вся

	3.2 ТЕИАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ			
№ п/п	Название темы			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Лекция 1. Композиция как учебная дисциплина. Основы построения практического курса. Цели, методы и принципы построения композиции. Формальная композиция. Композиционное чувство меры.			2
2	Лекция 2. Формальные свойства и их материальные носители. Чувственное восприятие и логическое осмысление формальной композиции. Мера композиционной взаимообусловленности.			2
3	Лекция 3. Категории формальной композиции (организации). Средства гармонизации формальной композиции.			2
4	Лекция 4. Композиционные принципы.			2
5	Лекция 5. Типы композиционной организации. Приемы композиционной организации. Понятия силовых линий и силового поля.			2
6	Лекция 6. Средства формальной композиции для организации и выражения количественных отношений (количественная мера). Масштаб.			2
7	Лекция 7. Плоскость и пространство. Перспектива.			2
8	Лекция 8. Принципы организации и визуального выражения формально-композиционных свойств. Стилизация.			2
9	Лекция 9. Принципы и средства формально-композиционной организации знаково-информационных систем.			2
10	Лекция 10. Цвет в композиции. Цветовые системы. Символика цвета.			2
11	3 Задание 1. Мера формально-композиционной			18

	в взаимообусловленности «элемент-пространство»				
12	Задание 2. Организация доминантных отношений формальных элементов композиции				16
13	Задание 3. Формально-композиционное выражение состояние человека и природы				14
14	Задание 4. Количественная мера активности выразительных средств формальной композиции				24
15	Задание 5. Метрический, пространственный и временной масштаб в его формально-композиционном выражении				22
16	Задание 6. Формальный образ «техники» и «лирики» как отражения искусственной и естественной природы				14
17	Задание 7. Построение многовариантной формальной композиции на основе принципов конфигуративной и цвето-тональной комбинаторики				14
18	Задание 8. Стилизация объекта по собственному или заданному свойству				22
19	Задание 9. Знак иконический, знак-индекс				26
20	Задание 10. Визуально-графическое выражении физических свойств условного материала				14
Итого:		20	18	4	
Всего по курсу:					204

IV. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М.; Л.: Искусство, 1940. – 132 с.: ил.

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/ Р. Арнхейм; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. — М.: Прогресс, 1974. — 392с.

3. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М.: Издательство В.Шевчук, 2014. — 368с.

4. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Изобразительное искусство, 2001. – 280с.

5. Ермолаева, Людмила Павловна. Основы дизайнерского искусства: учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности 052400 "Дизайн" / Л. П. Ермолаева. - М. : Архитектура-С, 2009. - 152 с. : ил

6. Заварихин, Светозар Павлович. Архитектура второй половины XX века: учебное пособие [для студентов вузов] / С. П. Заварихин. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 240 с. : ил.

7. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб.: Азбука, 2003. – 240 с.

8. Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования: учебник для студентов вузов / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 304 с. : ил. - (Высшее образование : Бакалавриат).

9. Милова Н.П. Основы композиции: учебное пособие / Н.П. Милова, О.Г. Обертас. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 92 с.

10. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства Ростов-на-Дону: Феникс — Изд. 2-е., 2005. — 79с.: ил.

11. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительного восприятия. СПб.:

Азбука-классика, 2001. — 312с.
12.Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов. – СПб.: Питер.
2006. – 219с.: ил.
13.Сборник статей. Проблемы композиции. М.: Изобразительное искусство,
2000. – 290с.
14.Сомов Ю.С. Композиция в технике. – М.: Машиностроение, 1987. – 288 с.
15.Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция / А.В. Степанов. –
М.: Издательство «Архитектура-С», 2011.
16.Успенский Б.А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский. — СПб.: Азбука,
2000. — 347с.

17.Успенский Б.А. Поэтика композиции. - СПб.: Азбука, 2000. – 348с.
18.Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-
изобразительных произведениях. Курс лекций, прочитанных во
ВХУТЕМАСе/П.А. Флоренский. — М.: Прогресс, 1993. – 324с
19.Чернышев О.В. Формальная композиция. (Творческий практикум по
основам дизайна). Минск: Харвест, 1999. – 355с.: ил.
20. Чинь Ф. Архитектура. Форма, пространство, композиция / Ф. Чинь – М.:
Астрель: Харвест: АСТ, 2010. – 432 с.
21.Шервин, Дэвид. Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера / Д.
Шервин ; пер. с англ. С. Силинский. - СПб. : Питер, 2013. - 240 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Азизян И.А. Теория композиции как поэтика архитектуры / И.А. Азизян,
И.А. Добрицына, Г.С. Лебедева. – М:. Прогресс-Традиция, 2002. – 568 с.
2. Виппер Б. Р. Проблема времени в изобразительном искусстве/ Б. Р.
Виппер // 50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина: Сб. ст. / Ред. Б. Р. Виппер. —
М.: Изд-во Академии художеств, 1962. – С. 134- 150.
3. Габричевский А. Г. Морфология искусства/ А.Г. Габричевский; сост. и
примеч. Ф. О. Стукалова-Погодина; общ. ред. А. М. Кантора. — М.:
Аграф, 2002. — 864 с.
4. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и
собрание статей. О Гансе фон Маре/А. Гильдебранд; пер. Н. Б.
Розенфельда, В. А. Фаворского: предисл. А. В. Васнецова — М.: Изд-во
МПИ, 1991. — 137 с.
5. Грегори Р.Л. Разумный глаз/ Р.Л. Грегори; пер. с англ. А. И. Когана. 2-е
изд. — М.:

6. Даниэль С. М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века/ С. М. Даниэль. — Л.: Искусство. 1986. — 199 с.
7. Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве/С. М. Даниэль. Рос. ин-т истории искусств. — СПб.: Искусство, 2002. — 304 с.
8. Лапин А.И. Основы композиции//Лапин А.И. Фотография как…/А.И. Лапин. — М., 2003. – С. 18-165.

9. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи/ Л.В. Мочалов. — М.: Советский художник, 1983. – 376 с.
10. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна: Учебн. пособие (Конспект лекций) – М.: МЗ–Пресс, 2003.
11. Тарабукин Н.М. Проблема пространства в живописи/ Н.М. Тарабукин; предисл., подг. текста и коммент. А.Г.Дунаева // Вопросы искусствознания. – 1993. -№1.– С.170—208; 1993. -№2/3. – С. 245—264; 1993. -№4. – С. 334—366; 1994. -№1. — С. 311-359.
12. Тарабукин Н.М. Смысловое значение диагональных композиций в живописи/ Н.М. Тарабукин // Труды по знаковым системам. Т. VI: Сб. науч. статей в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со дня рождения)/ Отв. ред. Ю. М. Лотман; Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 306. — Тарту: ТартГУ, 1973. — С. 472–481.
13. Успенский Б. А. Семиотика искусства: Поэтика композиции. Семиотика иконы. Статьи об искусстве/ Б. А. Успенский. — М.: Языки русской культуры, 1995. — 357 с.
14. Флоренский П. А. Избранные труды по искусству / Свящ. П. А. Флоренский; сост. игум. Андроник (А.С. Трубачев) и др. — М. : Изобразительное искусство, 1996. – 332 с.
15. Флоренский П.А. Обратная перспектива /Свящ. П.А. Флоренский// Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3. — М.: Мысль, 1999. — С.46–98.

V. ГЛОСАРИЙ

Абстрагирование – один из основных способов мышления. В художественных

практиках - это процесс стилизации природных форм.
Акцент – основная часть композиции, которая придает произведению
определенное смысловое или символическое значение. Различают акцент
изобразительный, смысловой, композиционный.
Временной масштаб – это масштаб как визуальное выражение отношений
между типами формообразования одного и того же класса объектов на
различных стадиях его существования. Согласно с этим, во временном
масштабе различаются композиционно-формообразующие принципы трех
уровней: прошедшее, настоящее и будущее.
Гармоничная целостность – целостность формы, отражающая логику и
органичность связи конструктивного решения композиции. Целостность

связана с другим средством композиции - соподчиненностью и достигается при
соблюдении закономерностей соподчинения элементов. Целостность формы
отражает многие свойства композиции и носит общий характер. Организация
формы тем сложнее, чем сложнее форма отдельных элементов и связи между
ними.

Гармония – философско-эстетическая категория, означающая единство
многообразия, взаимосвязь и соответствие различного в составе целого,
являющаяся критерием совершенства и красоты.

Геометрическая пластика – тип пластической организации пространства, при
котором строгость и точность построения различных фигур являются результатом логического расчета.

Детализация – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от
задачи, которую ставит перед собой художник и его творческой манеры,
степень детализации может быть различной.

Деталь – элемент, подробность, уточняющая характеристику, менее значительная часть произведения, фрагмент.

Деформация – изменение видовой формы в изображении, используется как
художественный прием, усиливающий выразительность образа.

Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и
систем, ориентированного на достижение полного соответствия создаваемых
объектов и среды эстетическим и утилитарным потребностям человека. Это -
проектная практика, требующая от профессионального мышления органичного
совмещения образного и системного начал и вносящая в реальность новые
социокультурные смыслы.

Динамичность – движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение
движения – физического действия, являющегося перемещением в пространстве,
но и внутренняя динамика образа. свойство композиции, имеющей

односторонне активно направленную форму. Динамичность связана с пропорциями и отношениями величин. При равенстве отношений для нее характерна статичность, а при контрасте их создается динамизм, при этом зрительное движение получается в направлении большей величины.

Доминантность – преобладание одного предмета, свойства или качества над другими. Доминанта - (от латинского – dominantis) – господствующий, основной элемент композиции.

Доминантность пространства – тип композиционной организации, где пространство (белое) должно концентрировать на себе основную активность и быть более организованным и содержательным, чем элемент (черное).

Доминантность элемента - тип композиционной организации, где пространство (белое) лишено всяких качеств, оно пассивно и является только фоном, а элемент (черное) концентрирует, утверждая свою единственность и автономность.

Единство и соподчиненность – композиционный закон, заключающийся в том, что все элементы композиции должны быть объединены в единое целое и тесно взаимосвязаны друг с другом

Знак – материальный объект, которому соответствует некое значение. Согласно теории репрезентации знак представляет и замещает какое-либо явление, предмет, свойство, отношение.

Знаки-индексы – знаки, имеющие с замещаемыми ими объектами причинно-следственную связь.

Золотое сечение – (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление), деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т. е. АВ : ВС = АС : АВ). Принципы золотого сечения используются в архитектуре и в изобразительных искусствах.

Иконические знаки – знаки, представляющие собой в той или иной степени достоверности изображения объектов, которые они замещают.

Интерьер – внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а также изображение его в искусстве.

Качественная мера – выражение всей совокупности композиционной организации в полноте качественной определенности для обеспечения конкретности ценностно-эстетической функции категории меры в процессе творчества.

Количественная мера – выражение всей полноты диапазона выразительных возможностей средств и форм, которые создают композицию.

Коллаж – организация целого из разнородных частей, случайно подобранных элементов.

Комбинаторика - наука о законах сочетания известных предметов; метод сочетания известных предметов.

Композиционное равновесие - состояние формы, при котором все элементы
сбалансированы между собой. Оно не является простым равенством величин,
зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра,
связано с характером организации пространства, пропорциями, расположением
главной (если она имеется) и второстепенных осей, с пластикой формы, с
цветовыми и тональными отношениями отдельных частей целого. Соблюдение
закономерностей композиционного равновесия в искусстве является обязательным требованием.
Композиционное формообразование – методический прием, основанный на
способности таких категорий композиционного мышления, как ритмичность,
масштабность, пропорциональность, тектоничность, пластичность и др.,
Композиционный центр (от латинского centrum – жало, сосредоточение) –
главное место (точка, фокус) композиционного построения, относительно
которого композиция статично или динамично уравновешена.

Композиция – соединение, сочинение, составление, связь. В художественных практиках – построение художественного произведения, расположение и внутренняя логическая связь элементов и частей, обусловленная идейным замыслом и назначением произведения. Главное в композиции - создание художественного образа.

Конструкция – в художественных практиках, - сущность, характерная особенность строения любой формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношении.

Контраст – резкая противоположность. Контраст направлен на обостренность восприятия формы.

Лирика – здесь используется для обозначения специфически окрашенного вида чувственного состояния человека, его эмоционального настроения. Представляет собой особый процесс внутренне-интимных, душевных переживаний, спонтанное движение его образно-чувственной энергии в состоянии полной отрешенности от внешнего мира

Масштаб — в общем случае отношение двух линейных размеров. В творческих практиках - практического применения масштабом называют отношение размера изображения к размеру изображаемого объекта.

Мера – объективное общее, которое лежит в основе каждого качества, свойства, признака или сущностной характеристики композиции как воплотившейся гармонии.

Метафора - средство образной выразительности, в основе которого перенос значений с одного предмета на другой при осознании их различий. Метафора вносит предмет в неожиданный ракурс, создает чувственно-конкретный образ, усиливает впечатление.

Метр - выражает покой, равновесие, он присущ, прежде всего, статичной композиции. Закономерность ритма выражается в постепенных количественных изменениях в ряду чередующихся элементов – в нарастании или убывании.

Ритм задает форме активное движение, связан с проявлением динамичности.

Метрический масштаб – такой тип масштаба, который включает в себя различные типы организации структурных отношений предметных форм, в их чисто материально-вещественной, физической взаимосвязи, где типология этих отношений находит свое художественно-композиционное выражение в трех понятиях метрического масштаба: экстерьер, интерьер, предмет.

Нюанс – тонкое проявление художественной выразительности в искусстве; едва различимое отличие; едва заметный переход тонов, оттенков.

Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. В художественных практиках, образ является наглядным выражением идеи.

Образ художественный – специфическое для искусства идеальное содержание реальности, рожденное воображением. Образ воплощается в пластической форме произведения в зависимости от материала вида искусства и обладает

эмоционально-рациональной целостностью. В нем соединяются чувственная
конкретность и обобщенность, иконическое изображение и символический
смысл.
Объект – термин в современной культуре, зачастую заменяющий понятие
«произведения искусства». Как правило, это пространственные композиции,
утилитарные вещи, конструкции, предметы повседневного обихода, ассамбляжи
и инсталляции. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным
построением предмета.
Органическое единство – тип композиционной организации, где «черное»
лишь стимулирует и направляет «белое» давая белому спокойно перетекать и
не создавая мертвых зон, при этом «черное» дает возможность полноценно
функционировать «белому», то уплотняясь, то растворяясь в виде
ненаблюдаемых, но эмоционально значимых силовых линий и полей.
Отношения – взаимосвязь элементов изображения, существующая в натуре и
используемая при создании произведения.
Перспектива воздушная – определяет изменение цвета, очертаний и степени
освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз
наблюдателя вследствие увеличения световоздушной прослойки между
наблюдателем и предметом.
Перспектива линейная – определяет оптические искажения форм предметов,
их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением.
Перспектива – кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски
на расстоянии; наука, исследующая особенности и закономерности восприятия
человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая
законы изображения этих форм на плоскости.
Пластика – качество, характеризующее художественную выразительность

объёмной формы, проявляющееся в ощущении внутренней наполненности,
соразмерности, гармоничности, изяществе произведения.
Пластичность – особая красота, целостность, тонкость и выразительность
моделировки и цветового решения форм, богатство цветовых и тональных
переходов, а также гармоническая взаимосвязь и выразительность масс, форм,
их линий и силуэтов в композиции.
Проблема – отчетливо ощущаемая точка неблагополучия, требующая
разрешения ситуации со многими неизвестными и предполагающая множественность путей выхода из нее.
Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к
целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны. Они определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение
соответствующего формата плоскости листа, соотношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т.д.

Пространственный масштаб – такой тип масштаба, где ведущую роль играют понятия направленности и активности силовых полей, обеспечивающих различное восприятие глубины и «растекания» пространства в воплощенной форме различной степени самой иллюзорной пространственности: замкнутого, ограниченного и неограниченного пространства.

Ритм – это равномерное чередование размерных элементов, порядок сочетания линий, объемов, плоскостей; одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т.д.); чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и в архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным.

Свойства композиции - гармоничная целостность, соподчинение элементов, композиционное равновесие, симметрия, асимметрия, динамичность, статичность, единство стиля.

Силовая линия – осмысленная направленность вектора внимания.

Силовое поле – пространство, в котором присутствует осмысленная активность, интенсивность и направленность вектора внимания.

Символ – образ, несущий глубинный смысл. Выступает как закон жизни, «порождающая модель», в которой реальность не дана, а задана (А.Лосев).

Символический образ обладает ярко выраженной знаковой структурой, что позволяет охарактеризовать все формы культуры как символические – язык, науку, искусство, религию (Э.Кассирер). Многозначность символа образована диалектикой мифа, типа, метафоры, чувственного образа.

Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от

центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по
отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно-прикладном искусстве. Нарушение симметрического строения в
объектах, которым свойственно наличие симметрии, называется **асимметрией.**

Скульптурная пластика - тип пластической организации пространства, в
котором монолитность и непрерывность движения сочетаются с пластичностью
форм и поверхностей, перетекающих друг в друга и создающих зрительную
текучесть композиции.

Соразмерность – процесс согласования количественных и качественных мер в
художественно-художественном творчестве, а также практическое освоение
принципов композиционной целостности, упорядоченности, которые отражают
качественную специфику художественно-образной организации различных
классов искусственных систем.

Статичность - это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости,
устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе.

Статичны объекты, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии
является главной организующей форму осью.
Стилизация – подчеркнутое подражание определенного свойства.
Структурная пластика - тип пластической организации пространства, в
котором в общую структуру пространственно–развитой композиции монолитность и непрерывность движения сочетаются с пластичностью форм и
поверхностей, перетекающих друг в друга и создающих зрительную текучесть
композиции.
Схема-матрица – особая методика и форма систематизации и классификации
наиболее значимых для художественно-композиционного формообразования
рубрик, которые подразделяется на три тесно взаимосвязанных между собой по
смысловому содержанию графы — свойства, аналоги по свойствам, средства,.
Схема-матрица позволяет в строгой логической последовательности и
функциональной значимости выстраивать в соответствии с законами психологии визуального восприятия весь теоретический материал в целостную
систему образ будущего композиционного произведения на конкретно
заданную тему. При этом материал в каждой указанной графе систематизируется на основании расположенных в иерархическом порядке (по
степени значимости) основных категорий формальной композиции.
Техника – здесь, собирательный образ всех искусственных систем**,** охватывает
собой весь технический, искусственно созданный человеком мир.
Условность – особенность воспроизведения действительности, которая
подчеркивает не тождественность образа и предмета.
Фактура - (от лат factura - деление). В художественных практиках - материальные, осязаемые свойства поверхности художественного произведения, использованные как средство правдивого изображения
действительности.
Фон - (франц. Fond - букв. «дно», «глубинная часть») любая часть изобразительной композиции по отношению к включенной в нее «выступающей» детали.

Форма – внешний вид, очертание, в изобразительном искусстве> – объемно-
пластические особенности предмета, во всех видах искусства – художественные
средства, служащие для создания образа, для раскрытия содержания произведения. В творческом процессе находят форму, наиболее соответствующую замыслу. В любом из видов искусства форма в значительной
степени определяет художественные достоинства произведения. В изобразительном искусстве художественная форма – композиционное единство
средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.
Формальная композиция – особый вид композиции, в основу которой
положен принцип не фиксации фактов или повествований, а процесс

становления, порождения визуальной формы и художественное воплощение ее
в единстве с собственным эмоционально-чувственном содержанием.
Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.). Она обусловлена его общими
очертаниями и отношением высоты к ширине. Формат произведения всегда
должен соответствовать композиции и идейному замыслу.
Фронтальная композиция — композиция, характеризующаяся развитием по
двум фронтальным координатам, горизонтальной и вертикальной, с
подчиненной глубинной координатой. Фронтальная композиция
воспринимается зрителем при движении вдоль нее или по направлению к ней.
Такими композициями в дизайне являются, как правило, стены помещений и
фасады зданий обращенные к пространствам улиц и площадей.
Художественные средства – все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения
содержания произведения. К ним относятся: композиция, перспектива,
пропорции, светотень, цвет, штрих, фактура и т.д.
Художественный образ – носитель специфической художественной
информации, при помощи него в акте искусства осуществляется передача
художественно освоенных смыслов и ценностей.
Целостность – необходимое важнейшее качество произведения искусства,
способствующее его большей художественной и образной выразительности.
Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг
другу, в подчинении частного – общему, второстепенного – главному, частей
(деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.
Элемент — составляющая часть чего-либо.
Эмоциональный резонанс – высшая форма активности средств выражения,
демонстрация фактического соотношения средств формальной композиции в

диапазоне контраста, нюанса и тождества внутреннего потенциала их
визуальной активности.

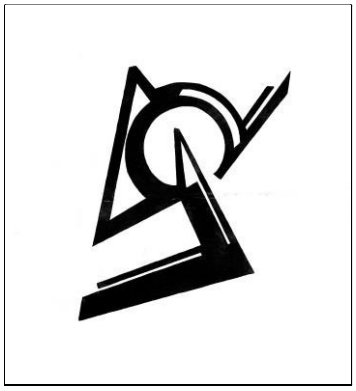
Эмоциональный стимул – предельное выражение контрастности, нюансности
и тождественности композиционной активности произведения в целом с точки
зрения его восприятия.

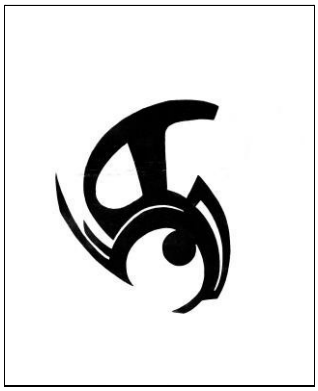
Эскиз - (франц. Esquisse - набросок). В изобразительном искусстве: художественное произведение вспомогательного характера, являющееся
подготовительным наброском более крупной работы и воплощающее ее
замысел основными композиционными средствами.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

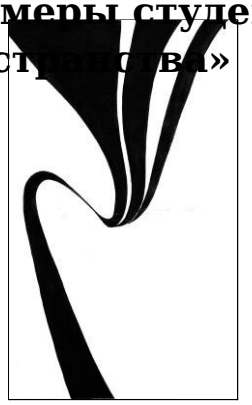
Приложение 1.

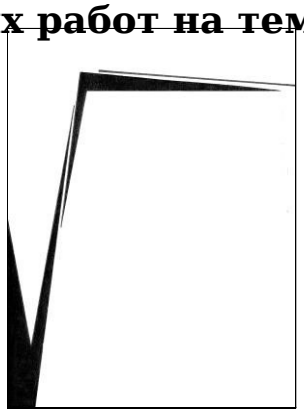
Примеры студенческих работ на тему “доминанта элемента»



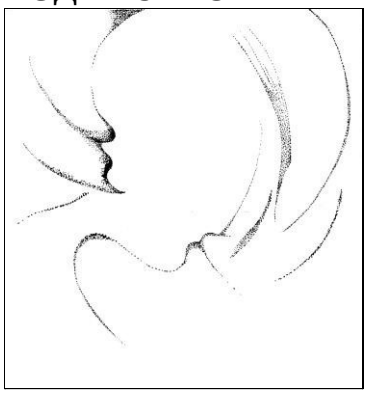
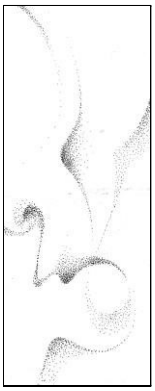
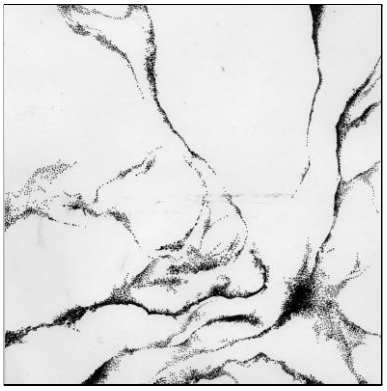


Примеры студенческих работ на тему «доминанта пространства»



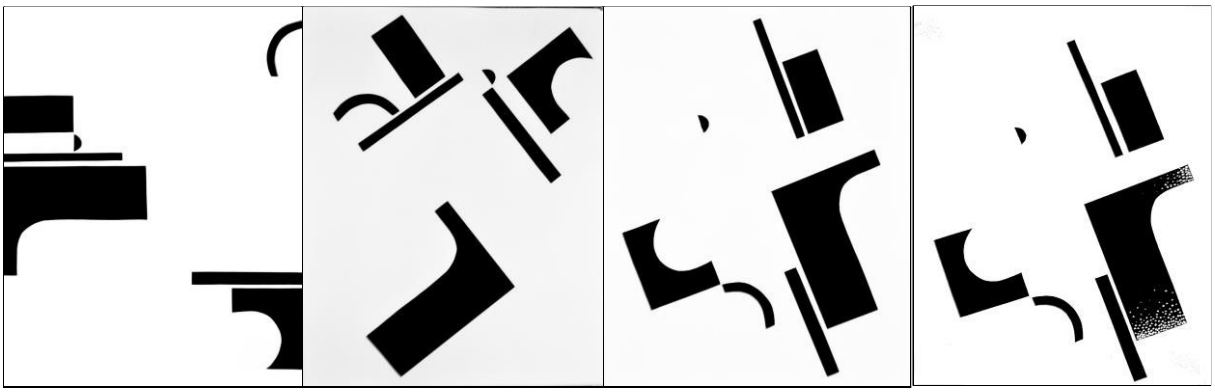


Примеры студенческих работ на тему “органическое единство»

Приложение 2.

Примеры студенческих работ на тему «организация доминантных отношений формальных элементов композиции»



Приложение 3.

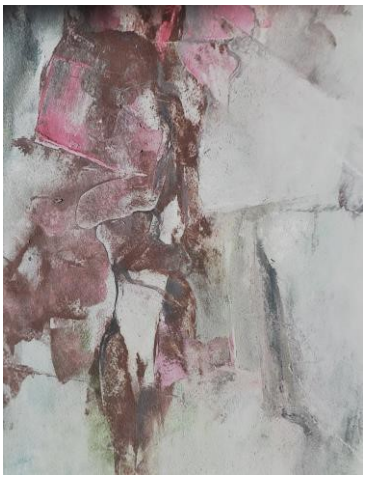
Примеры студенческих работ на тему «формально-композиционное выражение состояние человека и природы»

Солнечный летний день

Дождь в лесу

Восход

Возмущение



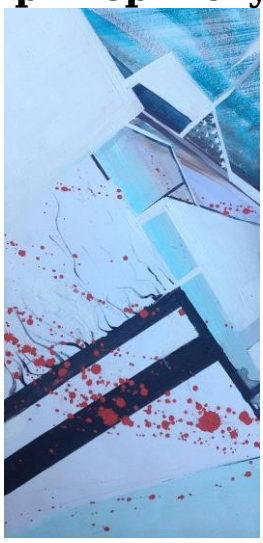
Обида

Напряжённая работа

Приложение 4.

Примеры студенческих работ на тему «контраст в резонансе»

Примеры студенческих работ на тему «контраст в стимуле»

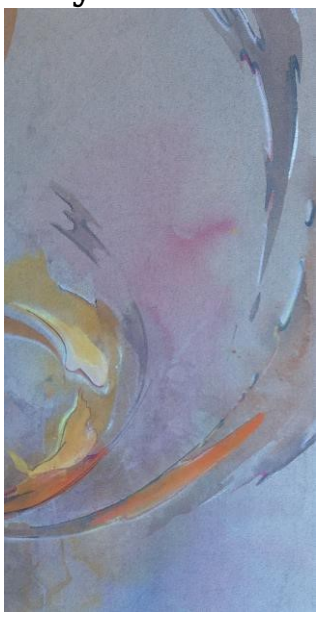


Примеры студенческих работ на тему «тождество в резонансе»

Примеры студенческих работ на тему «тождество в стимуле»

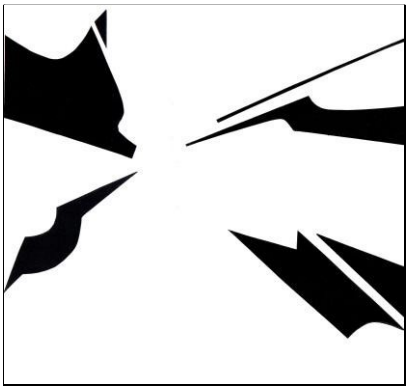
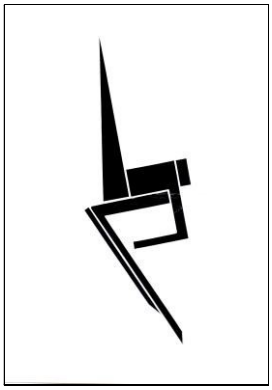
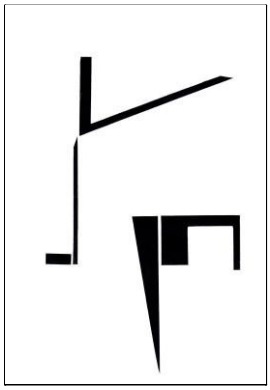
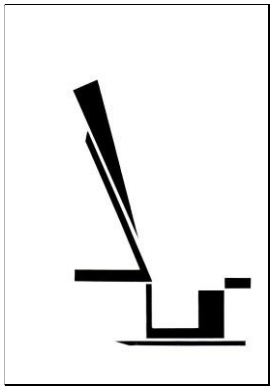
Примеры студенческих работ на тему «нюанс в резонансе»

Примеры студенческих работ на тему «нюанс в стимуле»

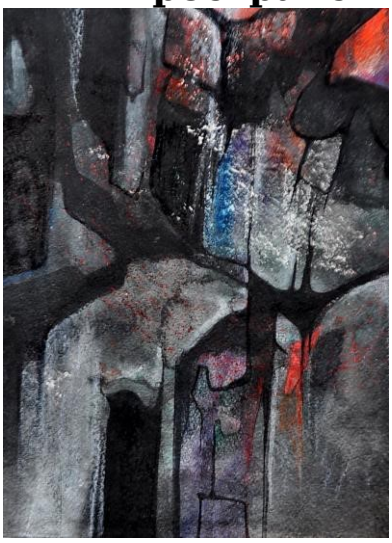


Приложение 5.

Примеры студенческих работ на тему «метрический масштаб»

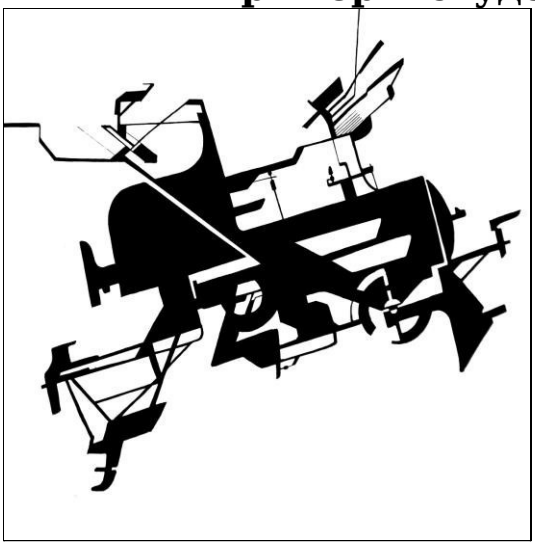
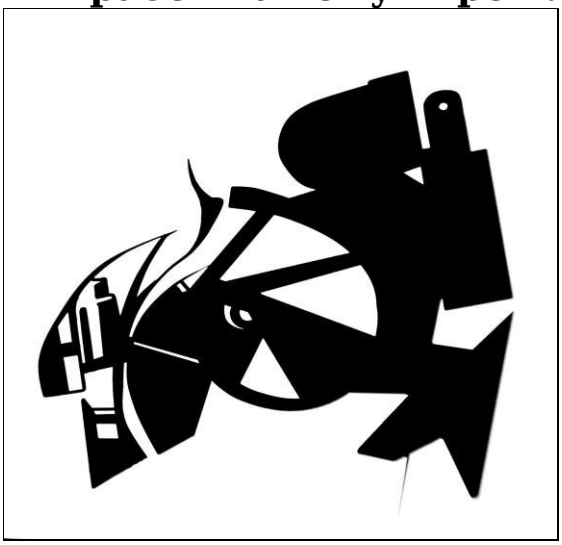
Примеры студенческих работ на тему «замкнутое пространство»



Примеры студенческих работ на тему «ограниченное пространство»

Примеры студенческих работ на тему «неограниченное пространство»

Примеры студенческих работ на тему «прошлое»

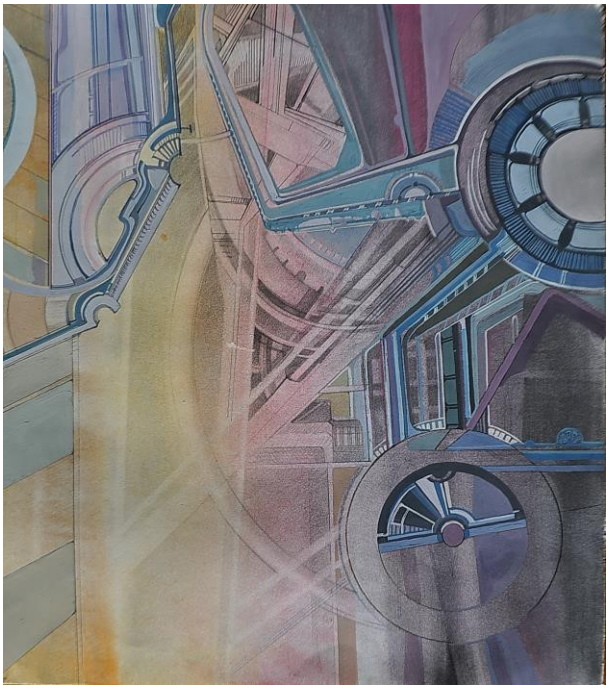



Примеры студенческих работ на тему «настоящее»

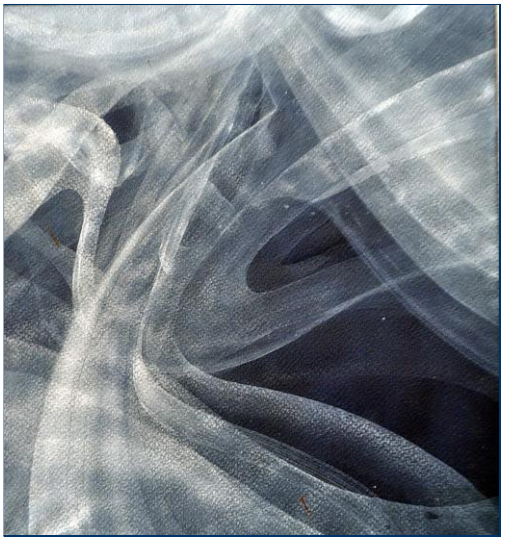
Примеры студенческих работ на тему «будущее»

Приложение 6.

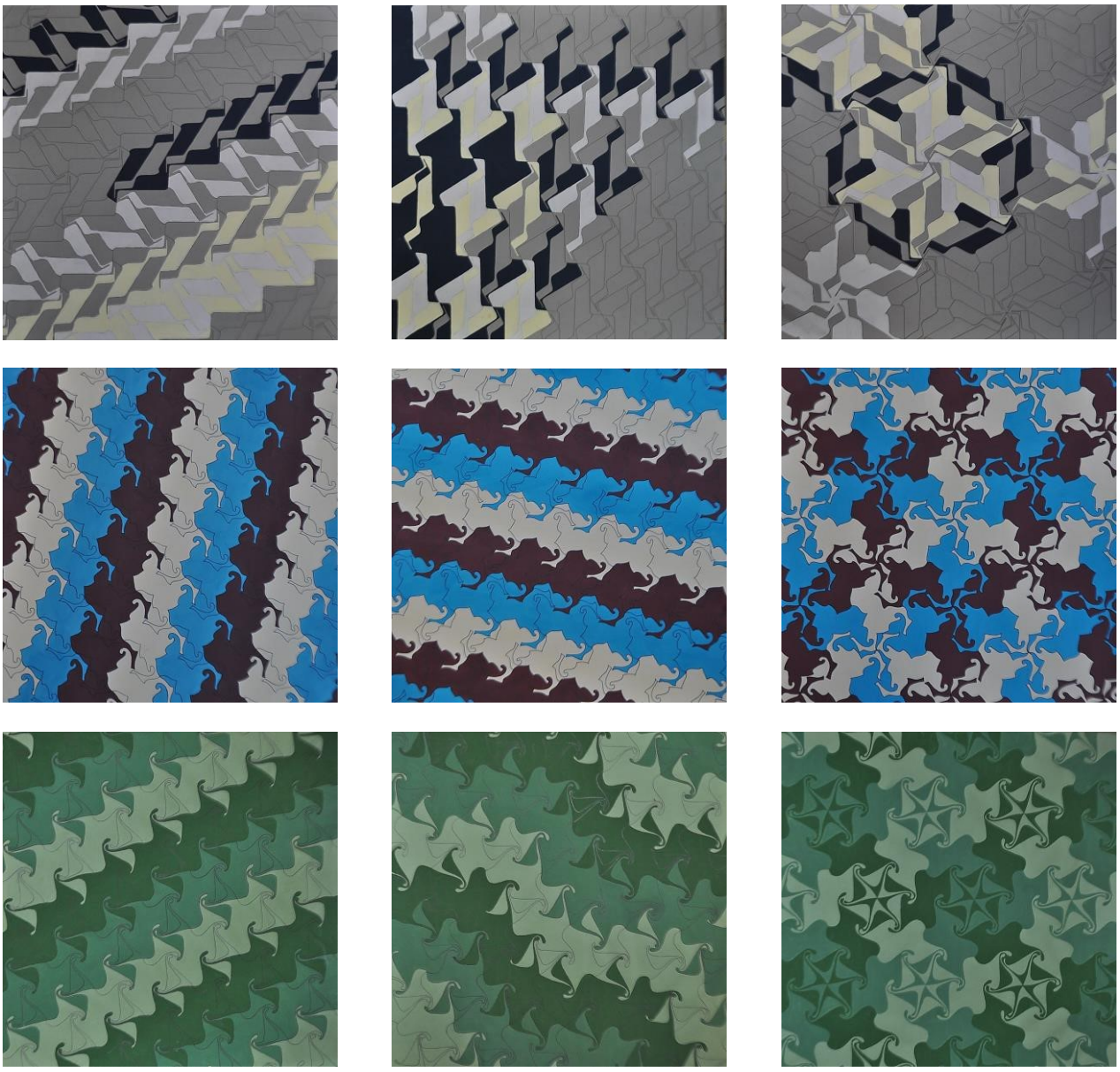
Примеры студенческих работ на тему «техника»



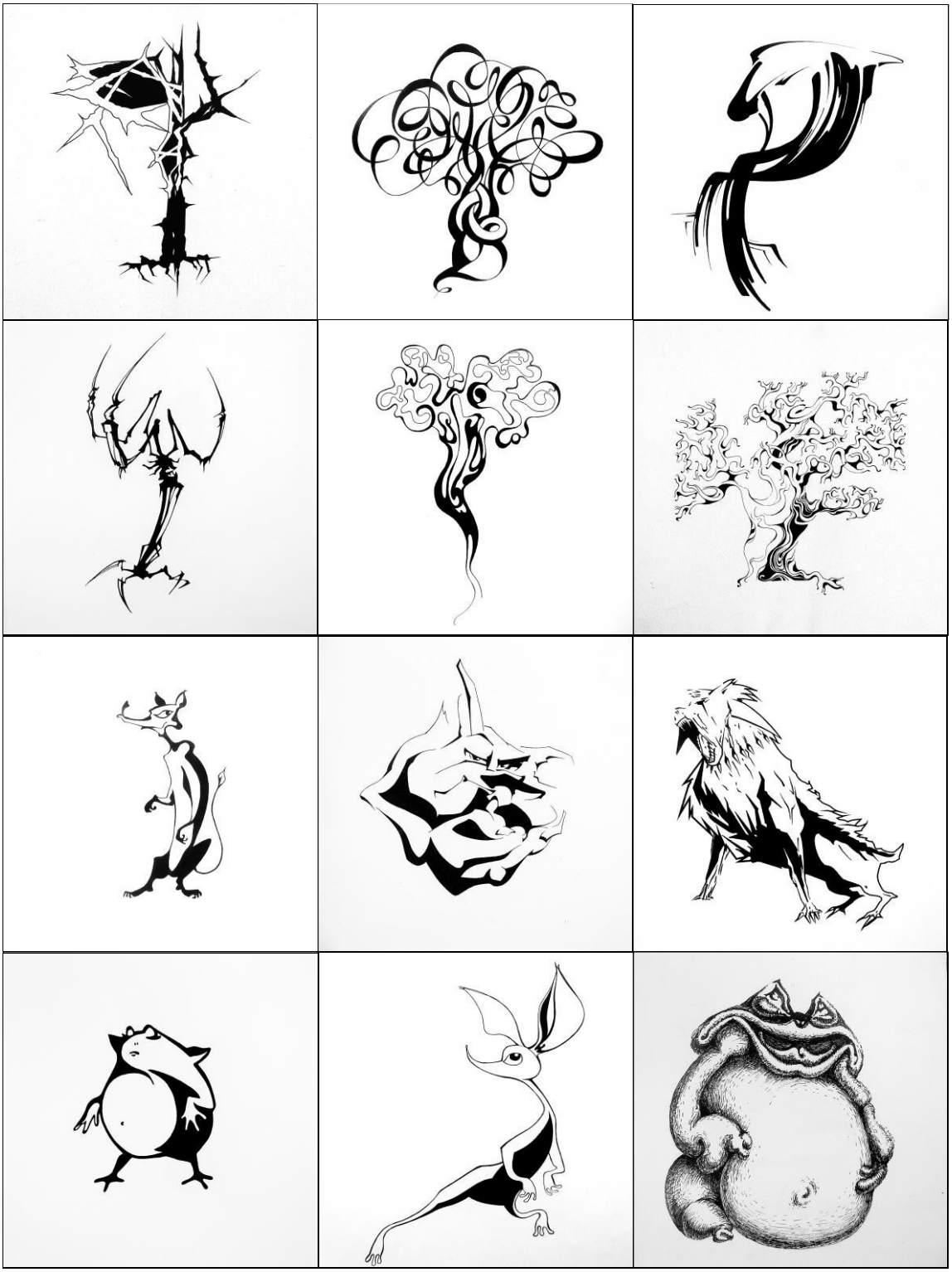
Примеры студенческих работ на тему «лирика»



Приложение 7.



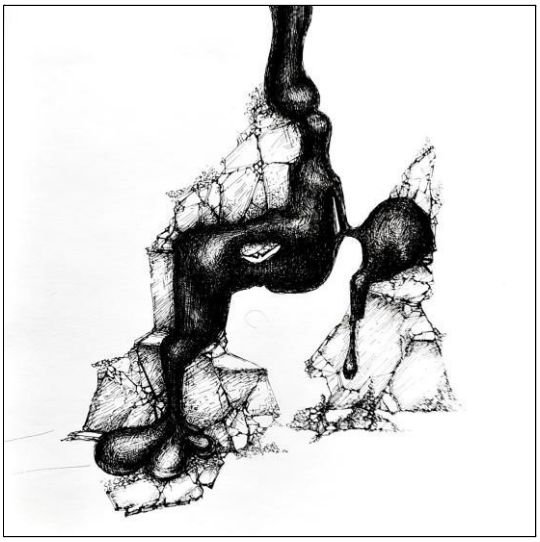
Приложение 8.

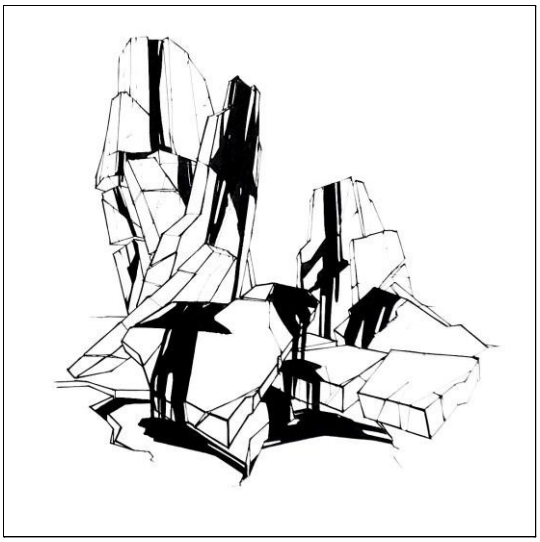


Приложение 9.

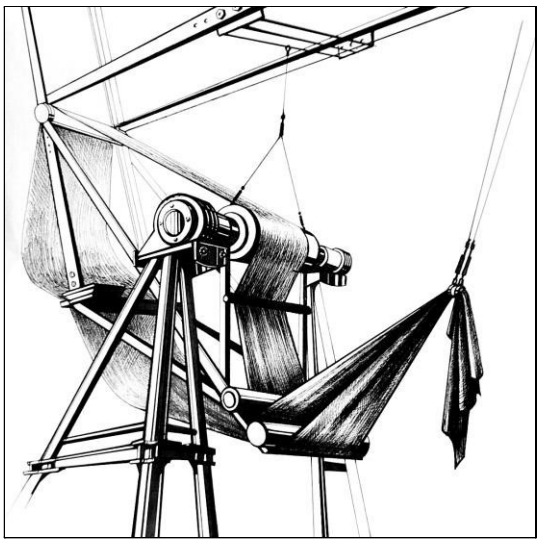
Приложение 10 .

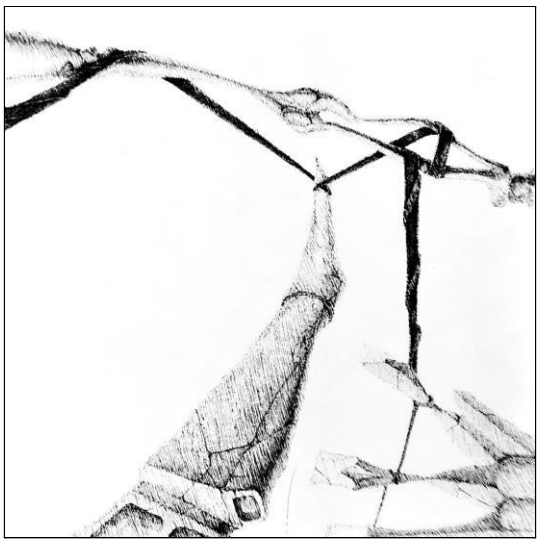
Примеры студенческих работ на тему «хрупкость-пластичность»

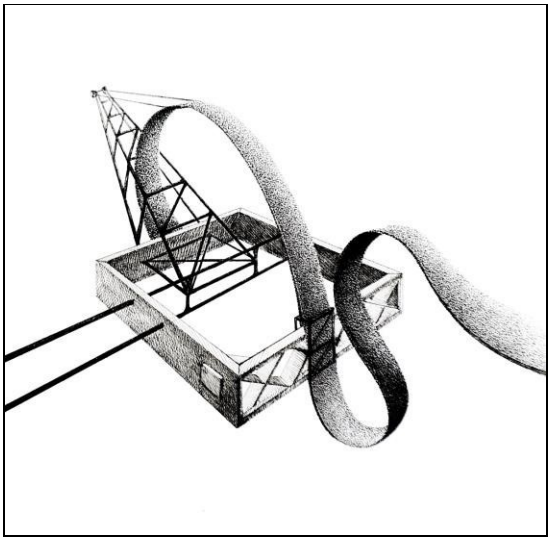


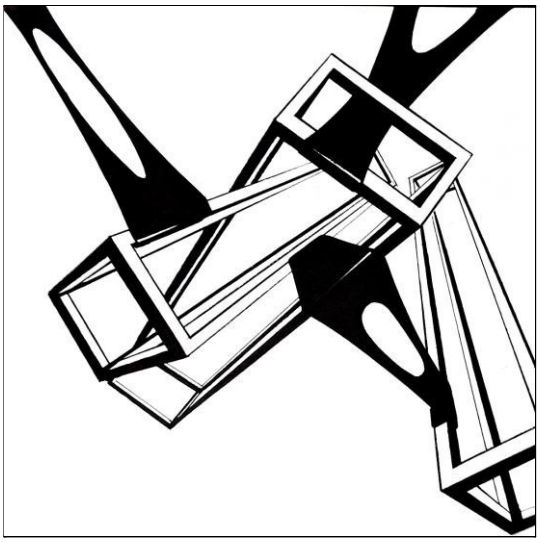


Примеры студенческих работ на тему «жесткость-гибкость»









Приложение 11.

	Свойства	Средства	Аналоги
Качественная природа			
Степень сложности			
Масштаб Масштабность			
Пластические характеристики			
Цветовые характеристики			
Пространственные характеристики			